

云南花灯学校教育传承现状研究

苏燕¹ 杨陈楠²

1. 云南文化艺术职业学院; 2. 云南艺术学院 戏剧学院

[摘要]花灯教育不同于一般教育,花灯人才具有独一性,不可能按照固定模式进行批量化的“生产”。每一个花灯人才都是独一无二、个性鲜明的个体,因此,花灯人才的特殊性决定了花灯传承教育需要采用“私人订制”——“传帮带”教育教学模式。本文通过分析云南文化艺术职业学院花灯专业学生的成材率,梳理云南省部分花灯名家的师承关系,探讨学校花灯艺术专业人才培养的价值及问题,进而提出现代花灯学校教育传承的改进方案:继承和发展“传帮带”教育教学模式,加强“校企联合”实习实训模式。

[关键词]云南花灯; 人才培养模式; 传帮带; 教育传承

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.146

近年来,中国戏曲教育受到了国家及教育部门的高度重视,很多戏曲研究人员就戏曲人才学校培养的现状,现代学徒制培养模式的探寻做出了许多有益的探索。国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》(国办发〔2015〕52号)提出加强戏曲保护与传承、支持戏曲剧本创作、支持戏曲演出、改善戏曲生产条件、支持戏曲艺术表演团体发展、完善戏曲人才培养和保障机制、加大戏曲普及和宣传^[1]七个方面的具体要求。在国家政策的指导下,戏曲界的艺术工作者努力探寻现代戏曲人才培养的模式,完善支持戏曲传承发展的保障制度,推动中国戏曲的传承与发展。对此,笔者以云南花灯专业的学校培养模式为研究基础,通过调研和数据分析,总结云南花灯在学校培养模式下的优劣,研究花灯专业特殊的教育传承模式,为未来云南花灯的人才培养提供科学、有效的学理支撑。

一、云南省花灯学校教育传承现状

(一) 云南省花灯艺术专业人才培养现状

云南文化艺术职业学院(下文简称学校)是云南省唯一一所花灯、滇剧专业教育机构。自1956年成立的云南省文化艺术干部学校,之后学校名称不断更迭为:云南省戏曲学校、云南省文艺学校、云南省艺术学校、云南文化艺术职业学院。学校教学规模、专业设置、办学条件几经变化,但学校办学都保留了花灯专业。^{[2]168}云南省许多花灯名家都是从这所学校毕业的,多年来学校为云南省输送了大批专业的花灯表演人才。据统计,云南文化艺术职业学院自1956年至今花灯专业共培养毕业生约2126人,其中,中专1821人,大专305人,分别占86%、14%,结合学校历史,我们得知,学校成立初期仅培养中专人才,后来才发展至培养大专人才,故中专毕业生人数占比较大。据不完全统计,2126名毕业生中,在剧团从事文艺工作和在学校从事教育工作,且成为花灯名家的人数约150人(数据不含文化馆站名家),约占总人数的7.06%。故此,我们可推算,云南文化艺术职业学院培养的花灯人才的成材率可达7%以上,是一个相对较高的数值。

但在调查中我们还发现,云南花灯专业自2011年以后,毕业人数大幅下降,近年来花灯专业的招生情况不容乐观。据有效数据分析,2011—2020年9年间学校培养的学生人数为126人,仅达2004—2011年7年间培养人数500人的25.2%。由此可知,现今云南花灯专业人才数量大幅减少,花灯专业人才培养形势严峻。

(二) 云南省花灯名人统计分析

通过大量的走访调查,我们初步统计了在云南省各剧团、

院校和部分文化产业中的校友和文艺工作者,其中有云南文化艺术职业学院的毕业生,也有毕业于其他文艺院校的毕业生。在统计中,我们发现,有许多艺术家同时也是优秀的教育家,目前也致力于花灯人才培养的教学工作,如金正明、姚沛伶等;在剧团名家中,也有五六人并非毕业于云南文化艺术职业学院,但在云南省花灯艺术工作中取得了非凡的成就,如史宝凤、张学成、郭树元等。

通过对每一个分类的统计对比,我们发现剧团名家的人数最多,共计65人,占总人数的43%。其中,在云南省花灯剧院有限责任公司(原云南省花灯剧院)从事花灯工作的人数最多,占49%。另外,在总人数中,优秀教育家与成名成家的艺术家各占24%、22%;在成名艺术家中,表演艺术家和作曲艺术家的人数约各占一半,分别为14人和15人,各占42%、46%。最后,我们在优秀校友统计中发现,优秀校友涉及各个不同的艺术领域和行业,成为不同艺术领域的中流砥柱。据统计,历年花灯表演人才涌现在各领域的优秀校友,有歌唱家3.19%、舞蹈家2.13%、本科院校教授3.19%、剧作家1.6%、话剧工作者3.19%、彝剧工作者1.6%、影视工作者1.6%、艺术企业者3.19%等等。由此而知,历年来云南花灯专业涌现出了很多优秀艺术家。

(三) “传帮带”师承关系分析

我们通过采访部分艺术家,了解到他们在花灯艺术上的师承关系。通过整理,交叉比对,我们发现有多位艺术家从属于同一位老师,如姚沛伶、金正民都师从于夏曼仟老师;也有不同的艺术家传授了同一位学生,如姚沛伶的老师不仅有夏曼仟,还有郭树元老师,而金正民的老师还有李开福。由此我们可以看到,花灯艺术中的“传帮带”并非“一对一”的拜师学艺,而是“多对一”的传承模式,在名师的指导下代代相传。

部分艺术家在花灯艺术的人才培养上也做出了巨大的贡献。例如:李开福,花灯声腔艺术家,累计教授12届学生共256人,7期短训班培训学生共50人,教学之余,他曾到过30多个县市,校外培训辅导1600多人次,主要学生有罗家荣等;熊介臣,花灯表演艺术家,培养了李璋、李开福、冷用忠、夏曼仟等优秀学生;张万育,元谋花灯的杰出代表,培养的学生有李开福、夏曼仟等。

二、云南花灯学校教育的传承特点

(一) “传帮带”教学模式

通过上述的分析和阐述,我们得知,在花灯艺术人才培养的过程中,最主要的培养方式就是“传帮带”教育教学模式。

“传帮带”教育教学模式是指帮教者将正确的技术动作、好的学习经验、优的学练方法传授给受帮者；“传”是指传授、传达、传导；“帮”是指帮助、帮教、帮扶；“带”是指带头、带领、带动。^[3]在“传帮带”教育教学模式的培养下，学生的基本技能得到了大幅提升，同时，“传帮带”的方式有利于挖掘学生的自身潜质，老师也会针对学生的条件，进行合理的规划，学生获得“私人订制”的教学效果，可以弥补现代教学中“一对多”模式针对性不强的教学弊端。

为更好地实现“传帮带”教学培养模式，云南文化艺术职业学院戏剧学院在实际的教学中，主要有“一对一”、“一对一”优生特培、小班授课、“戏对戏”全面培养等几种教学方式。

“一对一”和“一对一”优生特培，顾名思义就是一个老师带一个学生，针对性地对学生进行培养。为何“一对一”培养模式中会有优生特培的存在？这主要是在“一对一”培养的过程中，老师根据学生的实际情况评估后发现，有部分学生其自身能力特别突出，具有多行当的培养潜质。故此，为使学生获得更好的教育，针对这一类学生的存在，学校在实际教学中会安排不同行当的专业老师针对该类学生进行进一步的培养，在激发学生潜能的同时，给予学生更多的发展可能性。

小班教学是现目前采用较多的授课方式，主要用于基本功、武功、剧目排练三种课程当中。其优点在于老师能够在有限的时间和精力内给予学生最大的关注，尤其是在剧目排练课中，由于学生人数较少（一般为4~8人），老师能够具体指出每一个学生的问题，针对学生的问题提出详细的改进意见。

“戏对戏”全面培养是一种较为特殊的培养方式，也是对学生提高最大一种培养方式。所谓“戏对戏”培养，就是采用排演一部整本大戏的方式对学生进行培养，让学生尝试不同的行当，以挖掘学生的潜质，同时这也是对今后花灯演员的发展道路进行一种实践的探索。例如，宣威花灯班正在进行全本《白蛇传》的学习，在学习《游湖》一折的时候，让学生互换行当，当初学习老旦的学生，学习青衣；学习青衣的学生，改为花旦；学习武生的学生，转习小生。无独有偶，我们还发现学生在学习《打道灵》时，出现了女扮男装——女生学习男生行当的情况。除了女生学习小生行当外，我们还看到了较为少见的女生学习丑行。在这折戏中，王道灵一角由三位学生扮演，其中有两位女生，这两位女生曾学习过青衣和彩旦，现又在《打道灵》中扮演王道灵一角；另一位扮演者是男生，曾学习小生和武生。由此我们可以深切感受到老师们在学生培养上的良苦用心，同时也看到花灯艺术前辈们敢于打破传统培养的模式，努力寻求和探索新的道路，为今后的花灯艺术输送全能型的人才。

（二）名师名家教学

“传帮带”教学模式在实际运用中更多的是“师徒制”教学，“一对一”带徒模式是花灯成才高的主要原因。我们认为在这种“师徒制”模式中，“一对一”不是最主要的核心，最主要的核心是“名师出高徒”。在戏曲学院中，有许多老师都是成名艺术家，如金正明、姚沛伶。学校为了让学生能够获得更优质的教学，特别聘请了一些已退休的艺术家，让他们对学生进行再指导。这不仅对学生的提高有帮助，对在职教师的

提高也有帮助。在教学指导下，学生能够学习专业技能，而老师在学习提高专业技能的同时，还能学习技艺传授的方法，改进现有的教学方式，提高教学质量。对青年演员进行传、帮、带，这是史宝凤艺术生命的延续。著名的花灯表演艺术家史宝凤退休后，利用其长期艺术实践积累的知识和经验，为传承云南花灯表演培养后继人才，她的徒弟孙晋昆、宋丽琼、雷宁、黄宣宏、杨丽琼、妥抱勇、张筱薇等如今都是花灯界专家、名家。

（三）课程设置完善

通过对戏曲学院花灯专业人才培养方案的分析，我们发现，在课程安排上，学院为学生设置了“唱念做打”全方位的培养计划。例如，表演专业设置了基训、武功、中国民族民间舞蹈、云南花灯舞、戏曲身段、花灯唱腔、念白、把子、乐理、化妆、锣鼓经、花灯剧目排练等课程，从表演、音乐、舞美到综合排练、艺术实践等都设置了相关课程，让每一个学生不仅能够学习自己的专业，还能够了解与自身专业相关的其他方面。一个花灯剧目的排演，不仅仅需要演员，还需要乐队和舞美的配合，想要呈现一场精彩绝伦的演出，需要身处每一个环节的人积极配合，相互了解，做到知己知彼。花灯专业毕业生能够在不同的艺术领域中成为中流砥柱的主要原因，源于此。全面的课程设置是培养出全能型学生的基础，也是学生能够获得全面发展的核心因素。

（四）实践活动丰富

一位大理白剧团的演员这样说：“一个演员，要经过三场大戏，才能站稳舞台。”这句话让我们记忆深刻，它表达出了演员的成才需在舞台上身经百战，才能成功。但笔者认为，不只是演员，乐队、舞美都需要有这样的经历，只有经历千锤百炼，才能做到身经百战。因此，云南花灯要培养出一个合格的人才，就必须将其放到舞台上淬炼。学校在实践方面可谓是下足了功夫，除了学校正常的演出、比赛之外，还会安排学生进行“送戏下乡”系列活动、“戏曲进校园”交流活动等，这些活动由学生承担主要任务，在这过程中，不仅丰富了学生的校园生活，还是对学生学习的一种检验和考验。同时，也让学生熟悉和接触舞台，为今后的艺术职业生涯打下坚实的基础。

三、云南花灯学校教育传承中存在的问题

（一）市场萎缩，人才出口不畅

2011年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中央关于深化文化体制改革若干重大问题的决定》^[4]。该决定实施后，云南省原有花灯剧团42家，现已缩减到不足7家，目前仅存云南省花灯剧院有限责任公司（原云南省花灯团）、玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心（原玉溪市花灯团）、宣威市花灯剧非物质文化遗产保护传承和展演中心（原宣威花灯团）、弥渡花灯团等。剧团数量急剧减少后，现今许多剧团都存在剧团原有人员配置趋于饱和或过饱和状态，无法吸收大量新鲜血液进入剧团；剧团编制大量萎缩，出现编制难求等情况，即使剧团与学校联合培养的学生也需要通过“择优录取”的选拔考试才能够留在剧团，而未能留下的学生，只能自谋出路，这也让许多学生对花灯的学习望而却步。

政府在给予剧团物质与人力保障的同时，过度强化了对

剧团的领导与管理,导致剧团的演职人员的主观能动性降低,创作激情和剧目创新难以发挥。长此以往,演职人员对“演什么”“怎么演”不再置喙,更不关心演出市场,使得本是艺术商品的戏曲和市场完全脱钩。^[5]这也是戏曲萎缩的原因之一。

观众的大量减少也导致了市场萎缩,再加之剧团改制,自给自足的企业化模式无法支撑剧团的正常发展,使得剧团无法养活所有演员,即使有空缺编制,也不一定会招人。而文化企业单位运营则以歌舞表演为主,花灯表演在企业运营中被排在末尾,因此许多演员经过多年的苦学后,只能参演舞蹈节目,花灯技艺被逐渐忘却。一些民间剧团的花灯演出较多,但因为观众群体“固化”,没有新的观众群体加入,具有市场局限性。民间剧团无法扩大创新、发展,如何吸引专业院校学生加入。因此,人才就业问题导致学生学习花灯艺术的热情不高,甚至有的学生还出现了消极心理,认为苦学花灯却只能唱歌跳舞,还不如最初就报考舞蹈或唱歌相关专业。

(二) 优质生源少、教学成本高

近年来,为响应国家号召,扩大招生力度,云南文化艺术职业学院戏剧学院花灯专业也进行了一次又一次的扩招。但扩招却导致招生门槛下降,优质生源减少。花灯专业人才的培养是一个长久而艰苦的过程,为保证教学质量,一直坚持传统的“传帮带”、“一对一”、小班教学、“戏对戏”等定制化模式。即使如此,学校也很难获得一个较好的培养成绩,还导致极高的教学成本。目前国家针对非遗出台了許多政策,尤其是国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》中明确提出:对中等职业教育戏曲表演专业学生实行免学费。地方各级财政部门应切实落实大中专戏曲职业教育拨款制度。^[1]但云南省至今还未兑现国家政策,我们期许不久的将来,云南戏曲人才培养能获得政府政策免费资助,让更多山里的孩子有机会获得戏曲表演的学习机会。总之,优质生源不足,“师徒制”教学培养模式“高成本输入,低效益产出”恶性循环的教育教学生态,使花灯专业入不敷出,最终只能走向衰落。

四、重构云南花灯学校教育传承生态系统的对策

(一) 构建花灯教育传承的稳定机制

自上而下给予有力的政策支持。政策支持不只是需要一份合理有效的“红头文件”,更重要的是地方对于政策的执行力度。我们期许云南省政府从政策、财政、制度等多方面给云南花灯人才培养以大力支持,尤其是对专业院校的支持。首先,减免学生学费,给予学生一定的生活补贴等,促使更多有优质条件的戏曲人才选择学习花灯艺术;其次,从政策上鼓励和支持基层和民营演出,加强校企合作力度,提供优质演出场地,提供大量演出机会,让学生能够学以致用;再次,加大戏曲宣传力度,增加社会影响力,扩大市场;最后,构建戏曲人才发展的制度,畅通戏曲专业演员的通道,提供更多的入职机会,切实保障戏曲人员的合法权益,让学生有更多的就业机会。

(二) 建立合理的人才选拔机制

学校在响应国家号召,扩大招生的同时,首先要建立合理的人才选拔机制,把好生源关。花灯艺术是一个要求相对较高的综合性艺术,在学生选拔的时候,就要考虑到后期培养会产生的一些问题。严格把好生源关,控制生源输入质量,对人才培养和人才输出具有关键性的作用。与此同时,学校应采用教

育学上的“双螺旋”理念,即效率、公平,构建合理的教育生态,保证教育公平的,在有限的条件下最大限度地保证人才选拔的合理性和公平性。

(三) 加强师资队伍生态建设

加强师资队伍建设,引进优秀骨干教师。目前伴随戏曲市场萎缩,教师队伍也急剧萎缩,师资队伍呈现“双低”(学历低、职称低)现象;生源和政策扶持不到位,导致学校财力不足,无法支撑教师外出学习,教师水平停滞不前;资源分配不合理、戏曲教学成本较高、生源缺乏、教师能力不足等问题,导致现有教师不能合理地分配到相应岗位,尤其是一线教学岗位教师严重缺乏,而二、三线教学岗位人员相对饱和,人才浪费现象明显。

就目前来说,最大的问题还是一线教师队伍青黄不接,如不加以重视,未来就会出现严重的师资队伍脱节现象。年轻教师经验不足,而老艺术家身体不支,无法进行正常的教学工作。因此,我们建议加大师资的投入,在云南省乃至全国范围内招聘和引进优秀的戏曲人才。

具体有以下几点建议:①教师引进应是全方位引进,包括表演、乐器、理论、舞美等相关专业的教师;②完善教师待遇,给予优秀教师安家费、生活补贴、交通补贴等配套福利;③可以尝试教师“帮带”模式,老教师“一对一”带领青年教师,完成新老交接,改善青黄不接的现状;④完善教师培训制度,提供较多的教师培训交流机会,学习和借鉴全国其他优秀学校的教学培养方式;⑤加强学术交流活动,学术交流不仅是对学生的提升,也是对教师的提升。

结语

戏曲艺术是活态传承的非物质文化遗产,只有在舞台上不断演出,受到观众欢迎的剧目,戏曲艺术才能得以传承发展。^[5]一代代艺术家、教育家为花灯表演艺术付出毕生心血,才使得云南花灯艺术传承下来。在当今戏曲生态保护视野下研究花灯的教育传承,是为了提高云南花灯人才储备的质量和数量,扶持花灯艺术传承和发展,最终还戏于民。国家兴,戏剧兴,云南花灯将遵循艺术教育规律,遵循教育发展规律,不断开创云南戏剧教育新剧目。

参考文献

- [1] 国务院办公厅. 关于支持戏曲传承发展若干政策的通知: 国办发〔2015〕52号[A/ OL]. (2015-07-17) [2021-04-10].
  - [2] 黄映玲. 2006年云南滇剧花灯发展年度报告[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2007.
  - [3] 何军. 刍议“传帮带”教学模式在高中体育选项课教学中的运用[J]. 青少年体育, 2020(8).
  - [4] 国务院办公厅. 中共中央关于深化文化体制改革, 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[A/ OL]. 新华社北京10月25日电.
  - [5] 朱恒夫. 20世纪50年代戏曲剧团体制改革研究[J]. 艺术百家, 2020(5).
- 基金项目: 2021年教育厅科学研究基金项目“戏曲生态保护视野下云南花灯艺术家及其教育传承研究”(2021J1025)。